

M A R K
R Y D E N

Surrealismo Pop & Lowbrow Art

Mark Ryden ★ Marion Peck ★ Robert Williams
Todd Shorr ★ R.K.Sloane ★ Frank Kozic ★ EMEK

28 de enero - 1 de mayo 2022

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

MARK RYDEN. SURREALISMO POP & LOWBROW ART

Lowbrow es una expresión utilizada para describir un movimiento artístico *underground* que surgió en California a inicios de los años '80 del siglo XX.

A diferencia del arte elitista, que se podía encontrar dentro de los circuitos tradicionales del arte, el *Lowbrow* se desarrolló en galerías especializadas, en las calles o eventos alternativos, siendo un arte visual popular con orígenes en el mundo del *comix*, de la música *punk rock*, de la *Kustom Kulture*, del *Hot-Rod* y otras subculturas de la costa oeste de EEUU.

La principal característica del *Lowbrow* es la mezcla de elementos de la cultura pop con imágenes inquietantes o extravagantes. Este movimiento se deja influir por muchas fuentes y tendencias audiovisuales: se inspira en personajes de dibujos animados o cómics, monstruos del cine o personajes televisivos, elementos del mundo infantil o juguetes, circo, cultura tiki, psicodelia o ciencia ficción y se podría definir como un híbrido entre el arte pop y el surrealismo, mezclado con ironía y kitsch. Los autores toman del pop el gusto por lo popular y los colores planos, sin embargo, sus trabajos poseen un estilo grotesco y desagradable, muy irreverente y casi de mal gusto. Aunque a primera vista parezcan representaciones *naïve* o dulces, cuando el espectador observa los detalles se encuentra con imágenes abyectas y cargadas de cinismo, una narrativa fragmentada y colores sin sombras ni matices.

Muchos artistas comenzaron sus trayectorias en el campo de la ilustración y del diseño gráfico, siendo muchos de ellos autodidactas. Al no encajar en los patrones del academicismo artístico y fuera de los circuitos convencionales, este movimiento tuvo que apoyarse en los propios artistas, en galerías de artes alternativas y en publicaciones especializadas. Es este el caso de la revista *Juxtapoz Magazine*, creada en 1994, que ayudó a definir y celebrar una generación de artistas emergentes y contemporáneos que intentaba trabajar fuera del sistema tradicional, convirtiéndose en una de las publicaciones de arte más leídas en Estados Unidos.

En los años 90, el *Lowbrow* vive un momento de auge, igualmente podemos encontrarlo presente en portadas de discos conocidos como la del disco *One Hot Minute* de *Red Hot Chili Peppers* o el *Dangerous* de *Michael Jackson*, realizadas por *Mark Ryden* o la de *Appetite for Destruction* de *Guns n' roses* de *Robert Williams*.

Icono del *Lowbrow*, Ryden se ha hecho reconocido internacionalmente gracias a los mundos fantásticos con los que retrata la realidad, mezcla técnicas pictóricas tradicionales con temática de la cultura popular, el universo infantil o la estética victoriana.

Esta exposición se centra principalmente en la evolución de su trayectoria artística como hilo conductor, contiene más de 160 piezas y siete artistas en total: Mark Ryden, Todd Schorr, Marion Peck, Robert Williams, RK Sloane, Frank Kozic y EMEK.

MARK RYDEN. EL ARTISTA

Mark Ryden nació en Oregon (EEUU) en 1963, pero vivió su juventud en el sur de California, zona geográfica donde se originó el movimiento *lowbrow art*.

Desde su infancia fue un amante del dibujo y la pintura, luego ingresó en el Art Center College of Design de Pasadena, donde se graduó en 1987.

Al terminar sus estudios, trabajó durante unos años como un artista comercial diseñando principalmente carátulas de discos y de libros, hasta que Robert Williams, miembro del colectivo Zap Comix, lo presentó en la portada de la revista *Juxtapoz* dando a conocer su obra.

En 1998 presentó su primera exposición individual *The Meat Show*, en Pasadena, y en 2004 se organizó la retrospectiva *Wondertoone!* en el Pasadena Museum of California Art y en el Frye Museum de Seattle, convirtiéndose en la exposición más visitada de este museo hasta la fecha, desde su apertura en 1952. El título de la exposición procedía de los *wunderkammer*, los gabinetes de curiosidades antecesores de los museos modernos, nacidos en el siglo XVI, donde se coleccionaban cantidades de objetos raros que representaban los reinos de la naturaleza de la época: *animalia*, *vegetalia* y *mineralia*.

The Tree Show abrió sus puertas en la Michael Kohn Gallery, Los Angeles, en el 2007. En esta exposición Ryden trata de representar un ensayo sobre la relación del ser humano moderno con la naturaleza.

Parte de este trabajo también se mostró en la exposición MOCA de Los Angeles *The Artist's Museum*, Los Angeles Artists 1980-2010, en el año 2010.

En 2009 presentó en la Tomio Koyama Gallery de Tokyo el proyecto *The snow Yack*, con pinturas de tonos invernales que muestran una mayor paz y serenidad.

La galería Paul Kasmin de Nueva York acogió en el 2010 *The Gay 90's*.

El título de esta exposición hace alusión a una expresión típicamente americana que se refiere con melancolía a la década de 1890. Ryden juega con los clichés de aquellos buenos tiempos para crear una nueva mitología nostálgica. En 2014 presentó una segunda parte de la exposición *The Gay 90's West* en la Michael Kohn Gallery de Los Angeles.

De estos últimos años destacamos en 2016 la exposición *Cámara de las Maravillas* en el CAC de Málaga y la escenografía y el vestuario para el ballet en dos actos *Whipped Cream* en 2017, del que presentamos una pequeña documentación audiovisual.

En nuestra exposición queremos presentar un pequeño resumen de la trayectoria de sus trabajos de los últimos 30 años y colocarlo en el contexto artístico del movimiento *lowbrow*.

EL ESTILO Y LAS INFLUENCIAS

Ryden recoge y recopila todo lo que capta su imaginación y su estética bebe de fuentes muy variadas, desde visitas a museos o *fleamarkets*, hasta la observación de pinturas neoclásicas como Ingres, David y otros clásicos franceses; la diversidad de su inspiración es la idiosincrasia de su arte.

Igualmente alimenta su inspiración retomando imágenes de revistas, libros, esculturas religiosas, animales disecados, muñecas y juguetes antiguos, modelos anatómicos, cuentos para niños o fotografías, entre las muchas cosas que guarda en su *atelier*.

El artista se considera un verdadero amante de los números y de las matemáticas, le apasiona el lado místico de la ciencia y la alquimia, como punto de encuentro de lo espiritual en el mundo físico; también le atraen los sistemas de símbolos como la Cábala o la Numerología.

El trabajo artístico de Ryden se caracteriza sobre todo en cuanto a la integración de elementos de la cultura pop, como las figuras de personajes del espectáculo como Leonardo Di Caprio o Christina Ricci, entre otros, e iconos que podrían considerarse *kitsch*, como la muñeca Barbie o los Teletubbies; en muchas de sus obras aparece también retratado Abraham Lincoln.

Ya desde esta primera exposición individual, podemos apreciar que el artista crea portfolios de ediciones de todos sus trabajos tras las exposiciones realizadas. Presentamos ediciones, portfolios y micro portfolios de toda su producción para que podamos hacernos una idea general de la evolución de su trayectoria.

LA VINCULACIÓN CON LA MÚSICA

Ryden creó en sus inicios a finales de los '80 numerosos trabajos comerciales, multitud de portadas de discos para importantes artistas, incluyendo a Michael Jackson, Ringo Starr y Aerosmith o de bandas más alternativas como 4 Non Blondes, Scarling o TheChubbies, entre otros.

Continuó siendo un artista comercial sin que la crítica se fijase en él, hasta aparecer en la revista *Juxtapoz*.

Encontramos en la exposición varios ejemplos de portadas de discos surgidas como encargos y también obras utilizadas como portadas de discos.

Uno de los máximos coleccionistas de Ryden es Long Gone John, promotor musical vinculado a figuras como White Stripes o Hole, que ha invertido una parte importante de su fortuna en obras de arte *lowbrow*, especialmente de Ryden, que también ha utilizado para portadas de discos para su sello *Simpathy for the Record Industry*.

MEAT SHOW (1998), LA PRIMERA EXPOSICIÓN INDIVIDUAL

Desde esta primera exposición individual, podemos apreciar que la carne es un elemento recurrente en toda la obra de Ryden. Su representación es retomada de los pintores flamencos y españoles de los siglos XVI y XVII, época en la que las naturalezas muertas y la carne cruda eran temas recurrentes en la pintura. Le fascina su variedad de texturas y tonalidades de color, por otro lado también le divierte la reacción de la gente al ver representada la carne cruda.

Según el artista, los seres humanos somos espíritus y la "Carne" es lo único que nos permite existir físicamente aquí en este mundo.

Comparado muchas veces con Dalí, el trabajo de Ryden se inspira básicamente en la iconografía de los cuentos infantiles y en la cultura popular. En su obra, la alquimia, la religión, los juguetes, la numerología, la sangre y la carne forman parte de un inquietante universo, un país de las maravillas donde conviven niños angelicales y extrañas criaturas.

TREE SHOW. ÁRBOLES Y PAISAJES

The Tree Show gira en torno al tema del árbol como símbolo. Este elemento está presente en la mitología de casi todas las culturas: el árbol de la vida, el árbol del conocimiento, el árbol del mundo, el árbol genealógico, el árbol de Navidad..., sus manifestaciones son innumerables.

Los árboles tienen una gran importancia en la salud ecológica del planeta, purifican el aire y producen oxígeno, de los árboles depende nuestra supervivencia y de muchas otras especies.

Desde los cielos brumosos hasta los abetos plumosos, las flores y las hierbas que recubren muchos de los primeros planos, la interpretación que hace Ryden del paisaje es uno de los elementos característicos de The Tree Show. Las influencias más claras de Ryden en este proyecto son los pintores de paisajes europeos y estadounidenses del siglo XIX: John Constable, Caspar David Friedrich, Albert Bierstadt, Frederic Edwin Church o Martin Johnson Heade, entre otros. La época en la que vivieron estos artistas fue un período de pujante urbanización e industrialización, durante el cual el mundo natural llegó a asumir una posición idealizada, tanto en las artes visuales como en la literatura, como una representación de lo que no puede ser amansado, un cura hacia la devastación perpetuada por el hombre moderno.

Otra de sus influencias significativas es el artista neoclásico Jean Auguste Dominique Ingres. La forma en la que Ryden trabaja los tonos de la piel, los tejidos y los complementos de sus personajes proviene de una profunda admiración por este maestro francés.

THE GAY '90s. LOS CLICHÉS Y EL KITSCH

The gay '90s (Los felices años '90) es un término que se inventó en la década de 1920 y se refiere a la imagen utópica de la vida estadounidense en los tiempos más simples, a fines del siglo XIX.

Para la próspera población de las grandes ciudades de los EEUU durante los locos años veinte, los "felices '90" eran un símbolo de una vida menos caótica y de un país floreciente que no había sido afectado por las Guerras Mundiales, donde la población rural aún era mayor que la urbana. Un siglo después, alrededor de 1990, el término Gay 90s ya no evocaba un escape al siglo XIX y su imagen idílica ya no era el paradigma de la vida perfecta.

En esta serie Ryden proyecta su perspectiva apacible hacia el cambio del siglo XIX, recreando escenas de esta época con unas incursiones estéticas en el kitsch y en sus clichés visuales como la vestimenta femenina, bicicletas con Ruedas grandes, Main St. USA o escenarios de vodevil. El artista explora el diseño decorativo victoriano y presenta al espectador una versión irreal de la historia estadounidense. Sus narrativas son simultáneamente nostálgicas y distópicas, ya que enfatizan la definición aceptada del gusto de una época, de lo que se convierte en un cliché, de lo que se vuelve kitsch y de lo que se olvida.

BUNNIES AND BEES. UN SURREALISMO CONSCIENTE

En esta serie Ryden ha superado las estrategias surrealistas de mezclar imágenes sin aparente relación, eligiendo conscientemente temas para sus pinturas que están cargados de connotaciones culturales.

Hay gran cantidad de información en capas y combinaciones de significados, que podemos apreciar en cada una de sus obras y en muchos otros elementos que el artista incluye con carácter simbólico y recurrente en sus obras: las abejas, los conejitos, las niñas de ojos grandes, Lincoln, el árbol o el feto, entre otros.

Para Ryden las abejas son una parte clave de la Creación, son una representación del alma. Unas criaturas de las que, a pesar de su relevancia para la sostenibilidad del ecosistema, no tenemos suficientemente en cuenta su rol en la naturaleza.

Cuando Ryden pinta a Lincoln lo hace casi como súper hombre, como icono o santo, mientras que las protagonistas femeninas de sus obras suelen ser heroínas de mirada inquietante, por inexpresiva y edad indefinida.

THE SNOW YAK. ESCÉNAS ONIRICAS Y MISTERIOSAS

The Snow Yak es un proyecto de corte más meditativo y fue Inspirado por un sueño.

Este último cuerpo de trabajo presenta una variedad de nuevas escenas ambientadas en una tierra nevada y mística, poblada por niños espectrales y criaturas sumamente misteriosas pero suavemente benévolas.

Todas las piezas poseen un tono menos carnavalesco y más sereno que en trabajos anteriores. La paleta de colores se basa en los blancos, aunque apenas decolorados, ricamente matizados con tonos de grises, azules y rosas.

Generalmente, las composiciones son más icónicas y sugerentes de soledad, tranquilidad e introspección. Los fondos, normalmente pintados con detalles representativos, son campos articulados de monocromo.

En lugar de los marcos ornamentados exagerados que Ryden suele utilizar, tallados a medida como una extensión de cada pintura, esta muestra se enmarcó con marcos blancos, simples y discretos, lo que enfatiza su escasez, pero también permite que el espectador se enfoque más verdaderamente en la pintura.

Para el artista, el misterio suele ser el mensaje. Cuando se le pregunta sobre el simbolismo y el significado de sus pinturas, que están plagadas de imágenes tomadas de textos alquímicos, lenguas extranjeras y numerología, Ryden permanece deliberadamente en la oscuridad.

Prefiere que la narrativa sea críptica y quiere evocar una sensación de asombro y curiosidad en el espectador, en lugar de producir un trabajo que se pueda descifrar rápidamente.

LOWBROW. UNA SUBCULTURA CONSOLIDADA.

Nacido en California a finales de los setenta, el arte *Lowbrow* surge de subculturas como la hippy, la punk o la del cómic underground, y crece y se establece a través de la pintura, la ilustración, el arte digital y la producción de juguetes de autor, entre otros medios, hasta convertirse en la criatura de mil tentáculos que es hoy.

En la ilustración *Lowbrow* encontramos reminiscencias de movimientos anteriores como el dadaísmo, el surrealismo, el arte psicodélico o el arte pop, e influencias de todo tipo de elementos: publicidad, animación, cómic, juguetes, propaganda, arte religioso, erotismo gráfico, ciencia ficción, arte urbano y tatuaje. En esta sección de la exposición encontramos una selección de piezas de Todd Schorr, Marion Peck, Robert Williams, RK Sloane, Frank Kozic y EMEK.

FECHAS:

Del 28 de Enero al 1 de Mayo de 2022

PROMUEVE Y PATROCINA:

Ayuntamiento de Zaragoza.

Área de Vicealcaldía, Cultura y Proyección exterior.

ORGANIZA:

Servicio de Cultura, Centro de Historias

COMISARIADO:

Antonella Montinaro. Arte Contemporáneo GACMA SL

MONTAJE:

Brigadas municipales de arquitectura.

Contacto para entrevistas:

Antonella Montinaro

+34 654026313

CENTRO DE HISTORIAS DE ZARAGOZA

Plaza San Agustín, 2 Tel. 976 721 885

Horarios

De martes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 21 h

Domingos y festivos de 10 a 14:30 h / Lunes Cerrado

Más información

www.zaragoza.es/chz

FB Centro de Historias Zaragoza

Twitter @chzgz

IG @centrodehistorias